《〈乐论〉注疏》的注疏

·乐　山

人们常说：我国的音乐史基本上是“汉族音乐史”。此话不假。究其原因，乃现有少数民族音乐史料凤毛麟角，寥若晨星。我国少数民族音乐史料真的少吗？也不尽然。建国后，我国就新发掘出了一批批有关古代少数民族音乐的壁画、石刻、乐器等文物，其历史意义和学术意义不可低估。相对而言，音乐历史文献显得少一些。因此，建国后搜集、整理、翻译、出版的维吾尔族的《乐师史》①、藏族的《乐论》和本刊本期刊载的《〈乐论〉注疏》等典籍，就更值得引起音乐理论工作者的重视了。这几部论著忠实地记述了该族人民的音乐历史，对当时该族人民的音乐实践有不同程度的理论概括，字里行间闪烁着朴素的唯物主义光辉，填补了我国音乐史学领域的某些空白。无疑，假如这一工作能得到人们的进一步重视，继续开拓前进，把已取得的成果充分利用起来，我国音乐史的面貌将会有所改观。

本文拟简要介绍《乐论》、《〈乐论〉注疏》和它们的作者，为读者阅读《〈乐论〉注疏》提供一些背景材料，就算是对《〈乐论〉注疏》的注疏吧。

关于《乐论》

此书为元代藏族学者萨迦班智达·贡噶坚赞(1182——1251)所著，成书至今已七百余年，它是13世纪我国藏族的一部重要音乐理论著作。《乐论》藏文原书藏西藏自治区萨迦寺和北京市民族文化宫图书馆。《西藏研究》藏文版曾刊载过，民族出版社也出版过藏文单行本。《西藏歌舞》1985年第4期和《中央音乐学院学报》1989年第4期刊登过它的汉文译文。

全书分为三章。

第一章：论音。主要讲解音乐创作和演唱的基本原理。古代的西藏，没有专业的词、曲作者，民族音乐的作词和作曲，主要是民族音乐家根据传统旋法规律和歌词格律即兴创作。这一传统至今仍在民间延续着。《乐论》作者对藏族传统音乐做了大量条分缕析的工作，提出藏族传统音乐的旋律发展和发声方法有四种表现形式：扬升（音起后上升之旋法）；转折（扬升后又下降之旋法）；变化（演唱中喉、舌、鼻等发音部位的变化）；盘旋（低而平缓的旋法）。作者认为，上述四种主要形式的旋法和发声法的运用，应当根据表现内容、演出对象、不同地区而互相交织，彼此渗透，有机地结合在一起。在这一章里，作者还对康巴、前藏和后藏几大藏区的地域音乐特点作了概括性的描述。

第二章：作词。主要阐述歌词创作的一些基本要领。作者对歌词创作总的要求是，通俗易懂，朗朗上口，文理通顺，比喻妥贴，词句不重复，内容不矛盾；注重用事物用形象来激发听众的感情，在创作过程中要

① 《乐师史》：维吾尔族毛拉艾斯木吐拉穆吉孜著于回历1271年的一部关于音乐的书。书中通过对17位乐师业绩的叙述，记载了维吾尔族音乐和木卡姆的发展，以及音乐对社会所产生的巨大影响。

抓住表现对象的特点；强调歌词的形式和内容要注意不同的接受对象和时间、地点、场所。

第三章：音乐运用的规定。本章论述丰富，其中有两个方面突出了藏族传统音乐的艺术审美特征：其一是演唱要和演唱者的内在感情完美结合。书中写道："唱愉快的歌要表现出欢乐之情。""忧伤时的歌声如生起信仰，互相钟情(的歌唱)如被爱神飞箭射中，唱祭祀歌曲如吉祥的花朵，净恶之音似被盐碱河水冲洗"等。其二是演唱要和演唱者的外在形象完美结合。书中写道："唱赞歌要面露喜色，唱贬抑、抗衡的歌要显出威风，唱因缘的歌要露解悟之意，唱教诫的歌要表现告诫之状，唱忏悔的歌要露出懊丧模样……。"

藏族传统音乐在历史发展过程中，形成了自己鲜明的民族特点。这些特点和藏族文化传统、心理素质、地理环境、语言规律、审美观念是紧密相连的。《乐论》便是13世纪时藏族民族音乐在上述方面的理论总结。

关于萨迦班智达·贡噶坚赞

《乐论》作者萨迦班智达·贡噶坚赞是13世纪西藏藏族的著名政治家、学者和宗教领袖，生于1182年，卒于1251年，享年69岁。他的祖父宝王是萨迦寺的建寺人，其父庆喜藏是萨迦五祖之首，学识渊博，通晓显、密二宗，曾主持萨迦寺47年，为金刚密乘之大主教。贡噶坚赞自幼学习梵语，后又随伯父扎巴坚赞出家学习佛教经典，进步迅速，畅晓五明，1205年拜克什米尔高僧释迦宝利为师后，学识渊博，辩才显赫，成为人们敬仰的宗教大师。在他的领导下，西藏寺院形成了学习五明之风。

萨迦班智达·贡噶坚赞的学术著作较多，《萨迦格言》、《乐论》、《修词学者口饰》、《语门摄要》、《诗律花束》、《藻词论词库》、《词库论》、《学者入门论》、《声明入门论》、《通用法理学者入门》、《医论八支摄要》、《经义嘉言论》、《因明智藏》、《祈愿如来大悲心》是其代表者。这些文论，涉及文学、音乐、修辞、音韵、宗教、逻辑、语言、医学等范围。在藏族文学史上占有显著地位的《萨迦格言》，以格言的形式，广泛地论述了修身、齐家、治国之道，充分反映了这位农奴主阶级代表人物的政治观点、生活态度和处世哲学。

萨迦班智达所处的时代，西藏地区封建割据，教派四起，王室之间战乱不已。他所代表的萨迦派是一个新兴的宗教、政治、经济权力集团。1244年，蒙古王室邀请他去谈判祖国和西藏统一事宜，1246年，在八思巴等的陪同下，他来到凉州与阔端会晤，从而导至了后来元代中央在西藏建立行政体制、奠定西藏地方直辖中央的大局的形成。他在政治上为结束西藏分裂动乱的局面，促使西藏和祖国统一事业方面所做的伟大贡献一直为人们所传颂。

关于《〈乐论〉注疏》

本书结合明代藏族民族音乐的理论和实践，对《乐论》作了详尽而明白的解释和注解，对读者正确理解和学习《乐论》是有所裨益的。

《〈乐论〉注疏》的写作过程中，作者参阅了大量和音乐有关的藏族古代文献，书中提到的即有：《乐论聪慧者颈饰》(旗陀罗廓弥著)、《乐论一通遍解》(嘉木样旺布著)、《赐福鼓乐》(作者待考)、《对前世善逝女怙主之威严乐》(作者待考)、《女起尸》(作者待考)、《不败女》(作者待考)、《明处尽知》(协饶仁钦坚赞著)、《简明全书》(协饶仁钦坚赞著)、《金刚橛声乐谱遍明妙音》(萨洛一切知著)、《金刚橛之鼓乐祈求赐福之示意视之自解》(阿旺袞噶仁钦著)、《关于护法神之声、器乐文稿》(阿旺袞噶仁钦著)、《金刚橛乐乐谱梵音吼声》(索南旺波和扎巴著)、《关于护法

神的声乐谱梵音大鼓》(索南旺波和扎巴著)、《威猛上师》(扎巴洛卓著)、《金刚橛施食迴遮法》(扎巴洛卓著)、《怙王之六十施食迴遮法》(扎巴洛卓著)等十六本文论。由此可知，古代藏族音乐或与音乐有关的著作是相当可观的。可惜目前我们搜集到的并不多。我想，假如我们的藏学学者把所有有关史料汇集起来，加以整理、研究，写出一部有份量的藏族音乐史，将是一件功德无量的大好事。

本书除了注疏《乐论》外，还讲述了一些新的音乐历史内容，如古代藏族打击乐器(如对鼓和钹)的演奏方法、表现性能就有十分详尽的记载。如对鼓的演奏姿势和技法，书中写道："大鼓依次错开排到，如线穿珠，不许有凹凸现象，要整齐美观。""要具菩萨盘足打坐的美姿，不能有过分艳丽的形态，应略带愧色，脊梁挺伸，执鼓运力自然美好。""鼓槌敲击的部位应是离鼓把向上量约五指处的鼓面。手指和关节以似握非握的程度顺着鼓槌之势敲击。""当鼓槌接触面之后，立即要与鼓面分开。"又如对击鼓的音色要求，书中写道："与息业相顺应的鼓音要缓慢而松弛，具有和平味道；与增业相顺应的鼓音要鲜明、放开，具有艳丽味道；怀业之鼓音要优美动听，具有爱慕味道；诛业之鼓音猛烈、快速，具有忿怒味道。"这些对我们学习、继承和发展藏族音乐是有帮助的。

关于阿旺·贡噶索南扎巴坚赞

对《〈乐论〉注疏》的作者阿旺·贡噶索南扎巴坚赞，由于手头资料匮乏，目前知之不多。

他的生卒年代就有多种说法。民族文化宫的藏族学者贡布认为：阿旺·贡噶索南扎巴坚赞生于1595年，卒于1638年。《藏汉大字典》大事记年表中说他生于1597年。《萨迦世系谱》(民族出版社1986年藏文版)作者自述生于火鸡年，即1597年。中央民族学院藏学学者赵康认为他生于1597年，卒于1638年。笔者对此并无研究，不敢妄加评论，只能作一客观介绍。

阿旺·贡噶索南扎巴坚赞出生在萨迦彭措林拉让的一个学者家庭。父扎巴洛卓坚赞，母索南杰姆，兄弟姐妹共六人，他是最幼者。阿旺·贡噶索南扎巴坚赞自幼聪颖好学，幼时随父学习，后又向萨迦派著名佛学大师嘉木样旺波、杰瓦梅巴钦波等学习，对萨迦派显宗、密宗的经典有精深研究，在解说、辩论、著作等方面有相当造诣。4岁时，便和长兄旺秋扎巴坚赞、二兄等同时被封为大法宝座座主。他虽只活了41岁，却任座主达37年。

阿旺·贡噶索南扎巴坚赞还是一位著名的学者。他的著述较多，约有二三十部，遍及大小五明，其广度和深度、数量和质量，在萨迦派学者中堪称佼佼者。他撰写的《萨迦世系谱》是一部重要的藏族历史著作。该书记载了萨迦派地方集团荣辱兴衰的发展历史和它与中央政权的密切关系，为藏学研究者在这方面提供了许多珍贵史料。

应该说明一点的是：西藏在相当长的历史时期中，是一个政教合一的社会，是一个基本上全民信教的地方，至今，宗教在西藏仍有相当强烈而广泛的社会影响。从民族文化的角度来看，西藏的传统文化几乎同宗教是糅合在一起的。因此，《乐论》和《〈乐论〉注疏》富有宗教色彩或有不少宗教的内容，它们的作者都是喇嘛是并不奇怪的，但是作为少数民族的音乐历史论著，它们的学术价值和重要地位却是不可忽视的。